Romanti cismo

UNAM
FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO

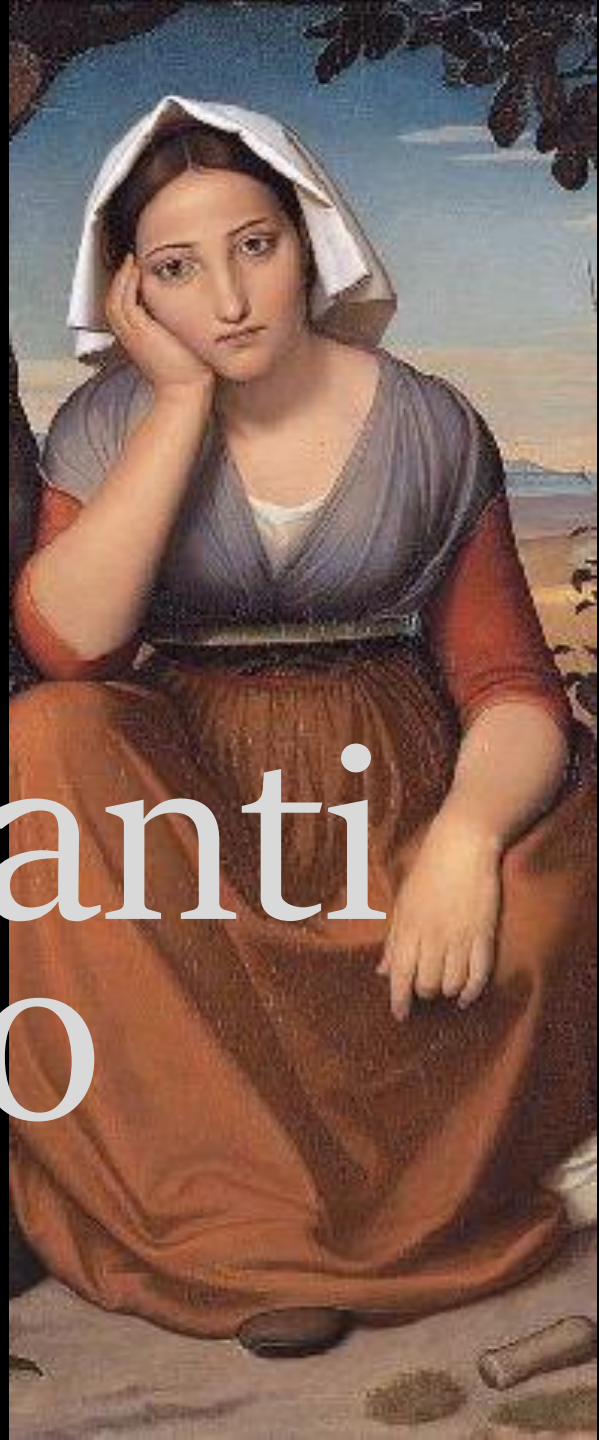
Licenciatura:
Diseño y comunicación visual

Materia:
Historia del Arte y del Diseño Siglos XIX y XX

Catedrático:
Dr. Arturo Albarrán Samaniego

Romanticismo

agosto 2023



Objetivos

generales

Establecer las coyunturas temporales del estilo mediante esquemas comparativos y otras manifestaciones artísticas de la época

Conocer e identificar las principales características estilísticas desde los ámbitos de la pintura, la arquitectura y la elaboración de muebles

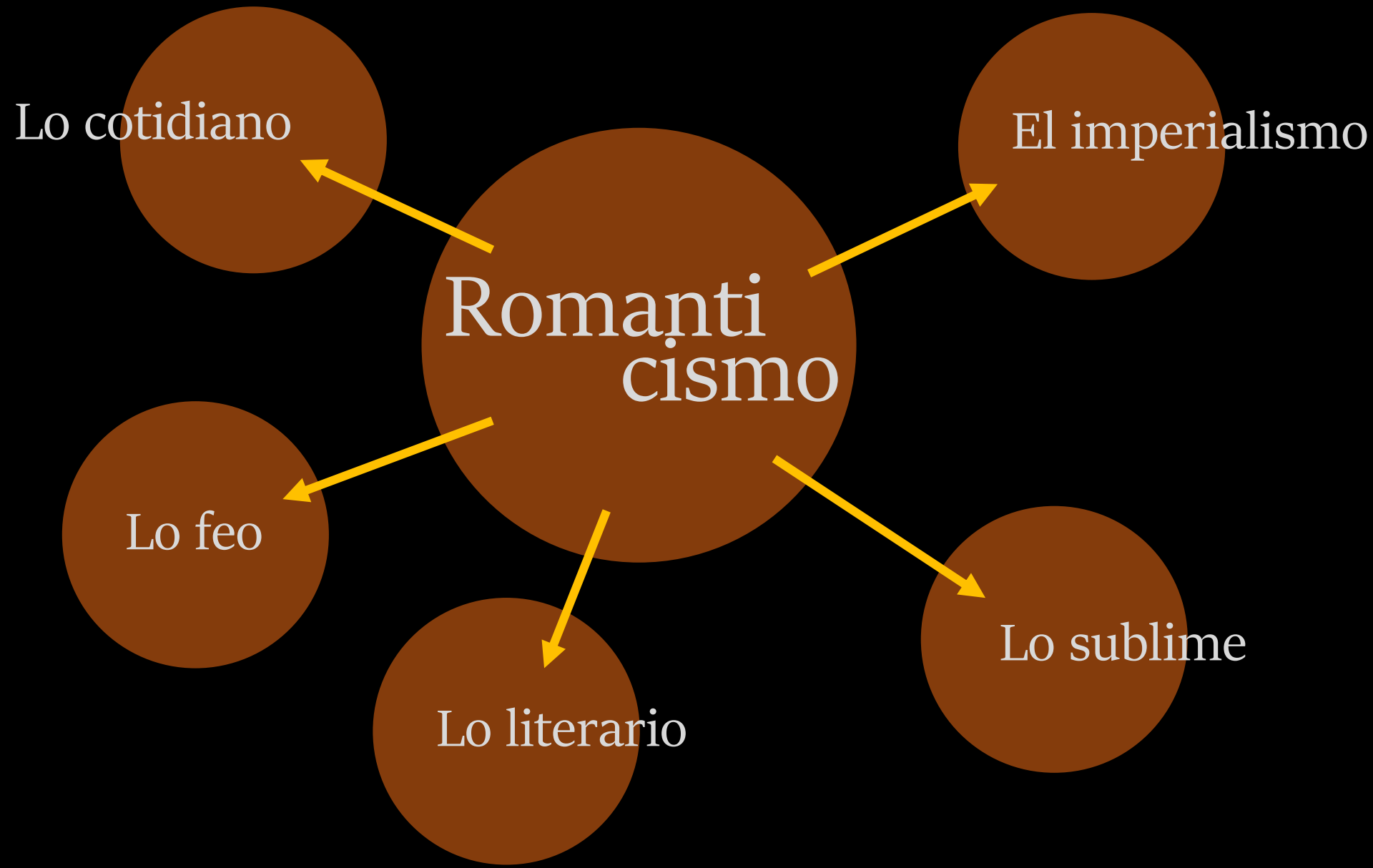
Entender la narrativa artística y la conceptualización de lo humano a partir del sentido de lo sublime

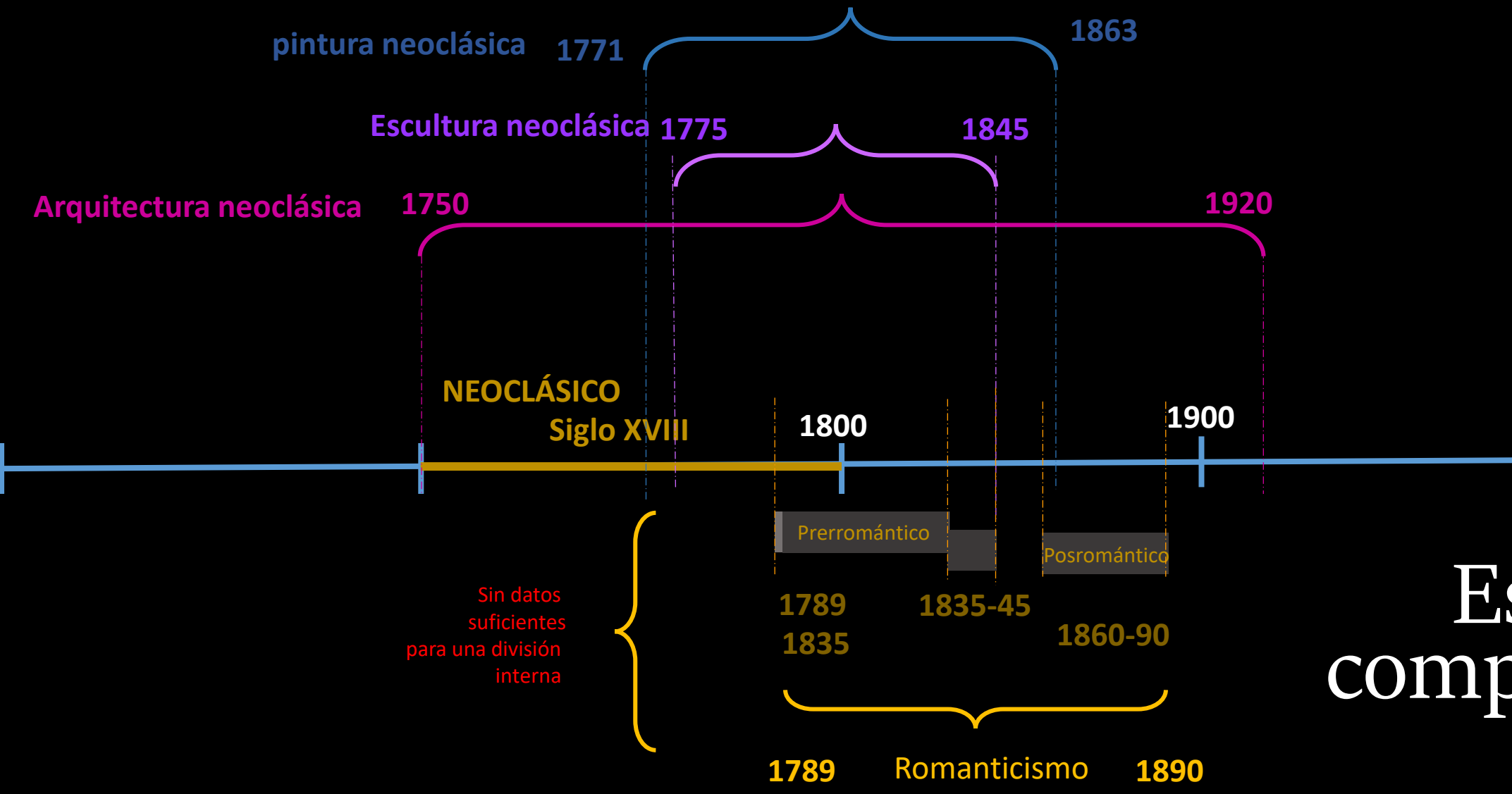
Romanticismo

Término “romántico”

1. XVII literatura inglesa, carga poetológica
2. “novelero”, “extravagante” (sentido positivo)
3. Atención al sentimiento desde la creación artística
4. Un sentimiento irreal, fantástico, sorprendente fundamentado en un concepto estético

5. En su momento “arte nuevo”
6. Conjunto de obras de arte en la era cristiana por oposición a la antigüedad
7. Finitud sensible romántica/infinitud sensible neoclásica
8. Lo real es una aspiración
9. Sentido perfectible, por lo tanto progresista


Lo cotidiano
El imperialismo
Romanti
cismo
Lo feo
Lo literario
Lo sublime



Esquema comparativo

características

La loca 1820
Théodore Géricault

1. No tiene normas tradicionales (hasta entonces)

2. Presupone un estado de exaltación de los personajes y de la propia persona.

3. No está considerada la serenidad y si la cuestión del destino, y de Dios

4. Lo cotidiano y lo histórico se considera temas de importancia.

5. Interés por la noche, las zonas oscuras y simbolismos asociado a la muerte (tema muy recurrido).

Romanticismo

6. Lo imaginativo (otros países y La Edad Media).

7. Temas de carácter dogmático.

8. Se forma una idea poética y vaga del medievo

Residencia Strawberry Hill Horacio Walpole

Las matanzas de Quíos Eugène Delacroix

Romanticismo

Jaques-Louis David
Las Sabinas
neoclásico

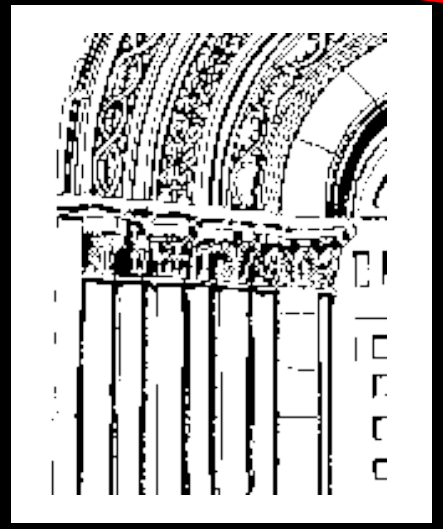
Almenas
Torre descubierta
Torre esquinada
Ventana tetralóbulo
Arco apuntado
Pináculo

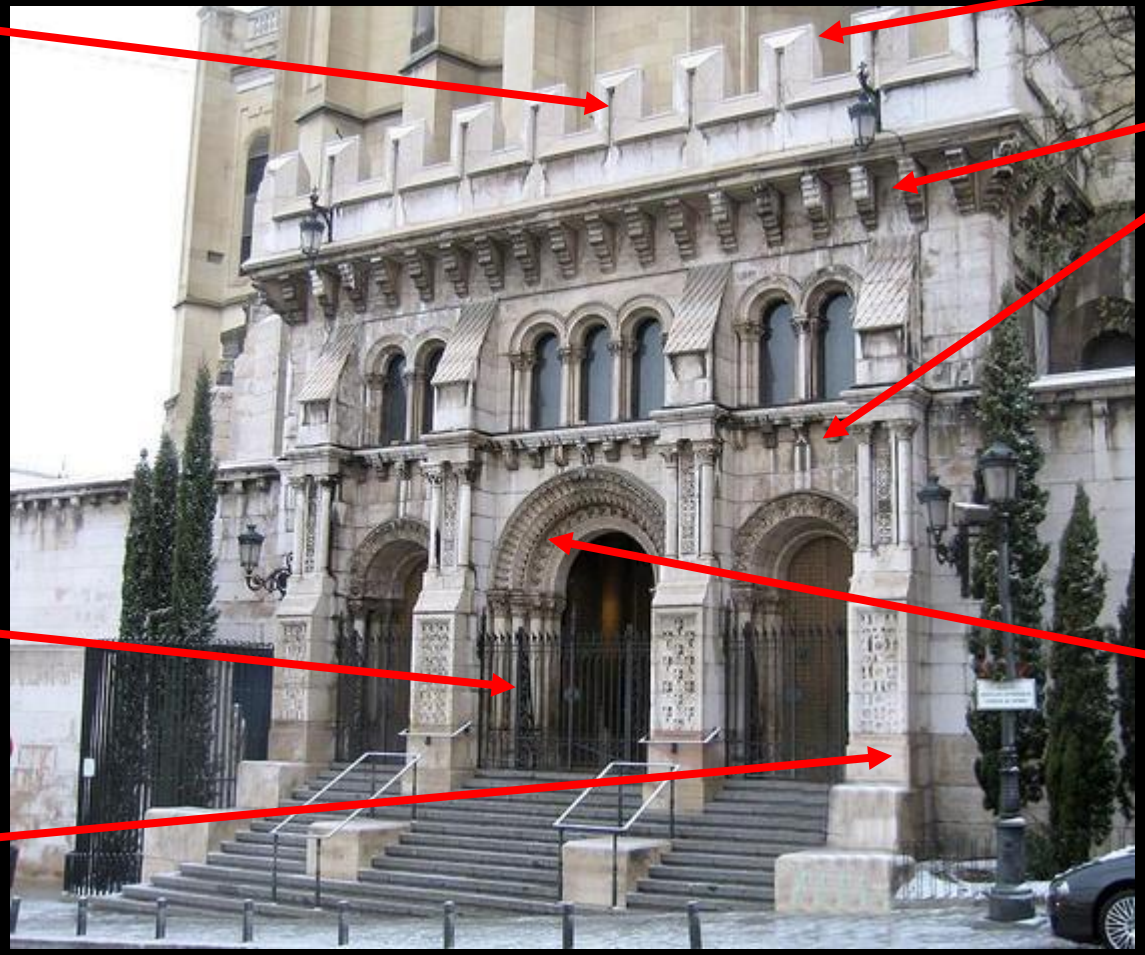
No hay edificios románticos,
sólo construcciones
con reminiscencias medievales.
Respuesta de la arquitectura
al romanticismo

Residencia Strawberry Hill
Horacio Walpole
Londres

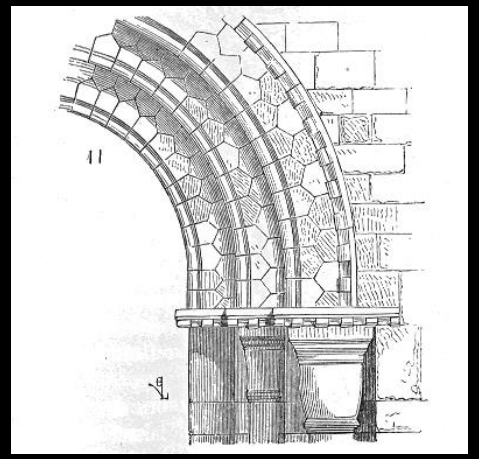
Almenas

Troneras





Matacán corrido

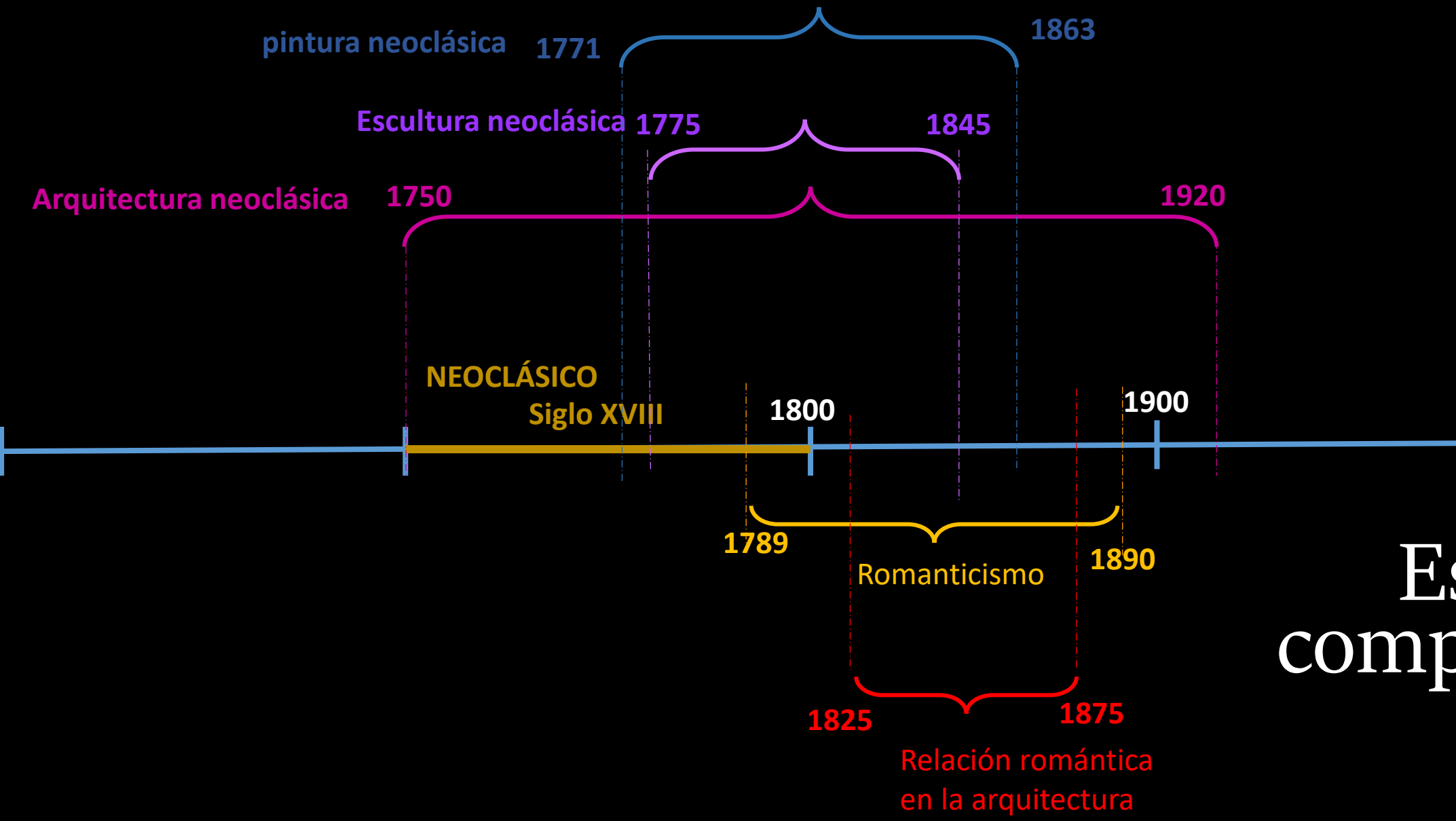


Jambas (en derrame)

Archivolta (abocinamiento)

Contrafuerte

La cripta de la Catedral de Santa María la Real (Almudena), Madrid
Finales del XIX



Esquema comparativo

Pintores neoclásicos

François Gerard 1801 y 02

Jaques-L. David 1771 1824

J. A. D. Ingres 1801 1863

NEOCLÁSICO
Siglo XVIII

1800

1900

Pintores románticos

Théodore Géricault 1808 1823

Luis Girodet-Trioson 1791 1824

Eugène Delacroix 1822 1862

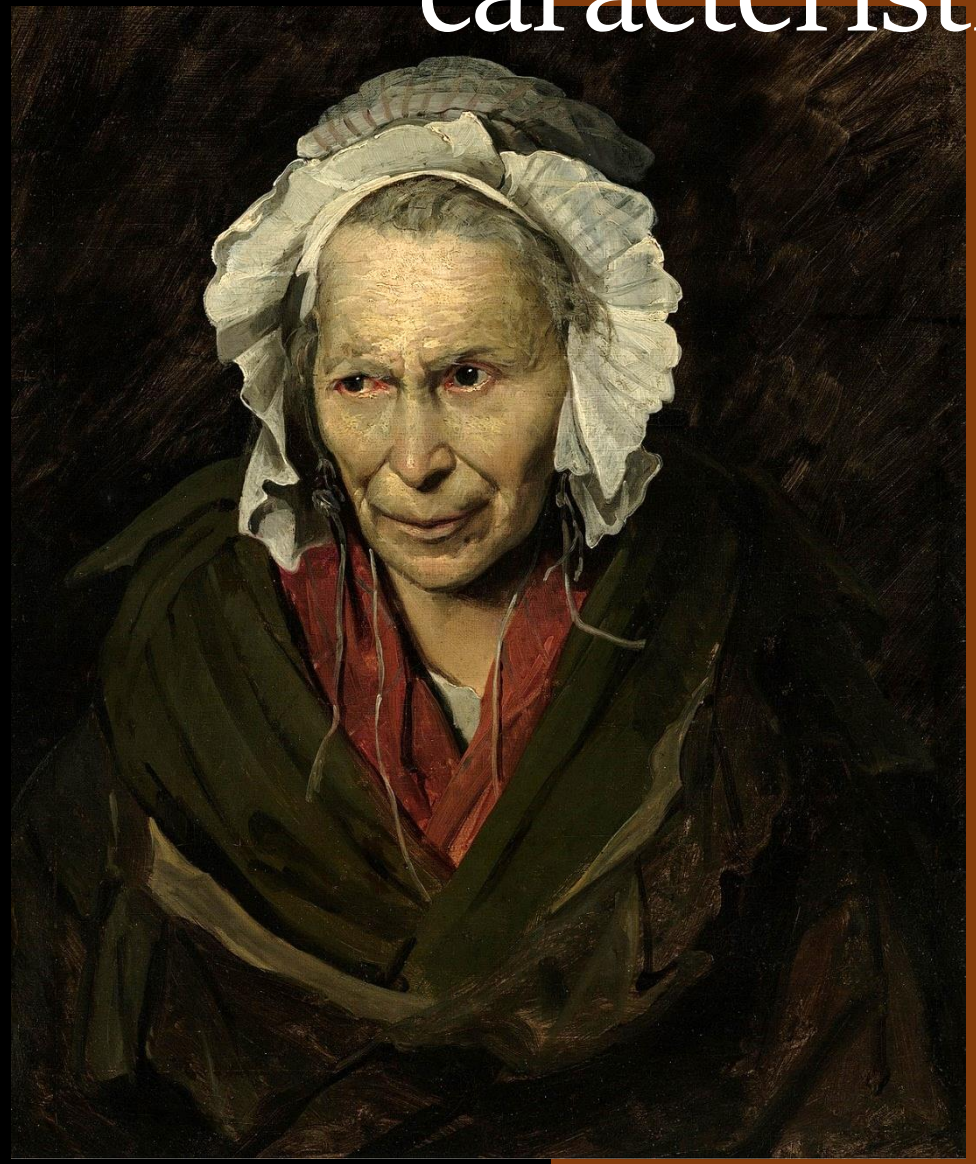
Théodore Chassériau 1839 1856

Esquema Comparativo entre corrientes

Dominique Ingres
La bañista de Valpiçon
1808

Grecia expirante entre las ruinas de Missolonghi
Eugène Delacroix
1826

características



Mujer demente 1822
Théodore Géricault

No todo el humano es bello

En la creación existe lo feo,
junto a lo bello

Lo deforme cerca de la gracia

Lo grotesco en el reverso de lo sublime,
el mal con el bien,
la sombra con la luz

No tiene relevancia lo divino y sí
Cotidiano (apoteosis del romanticismo)

Se da forma a lo grotesco,
Un acontecimiento de la banalidad
Que se vuelve formidable.

Sensibilidad no clásica hacia
la idea de verdad.

lo grotesco y lo sublime,
a diferencia de
lo sublime y lo bello

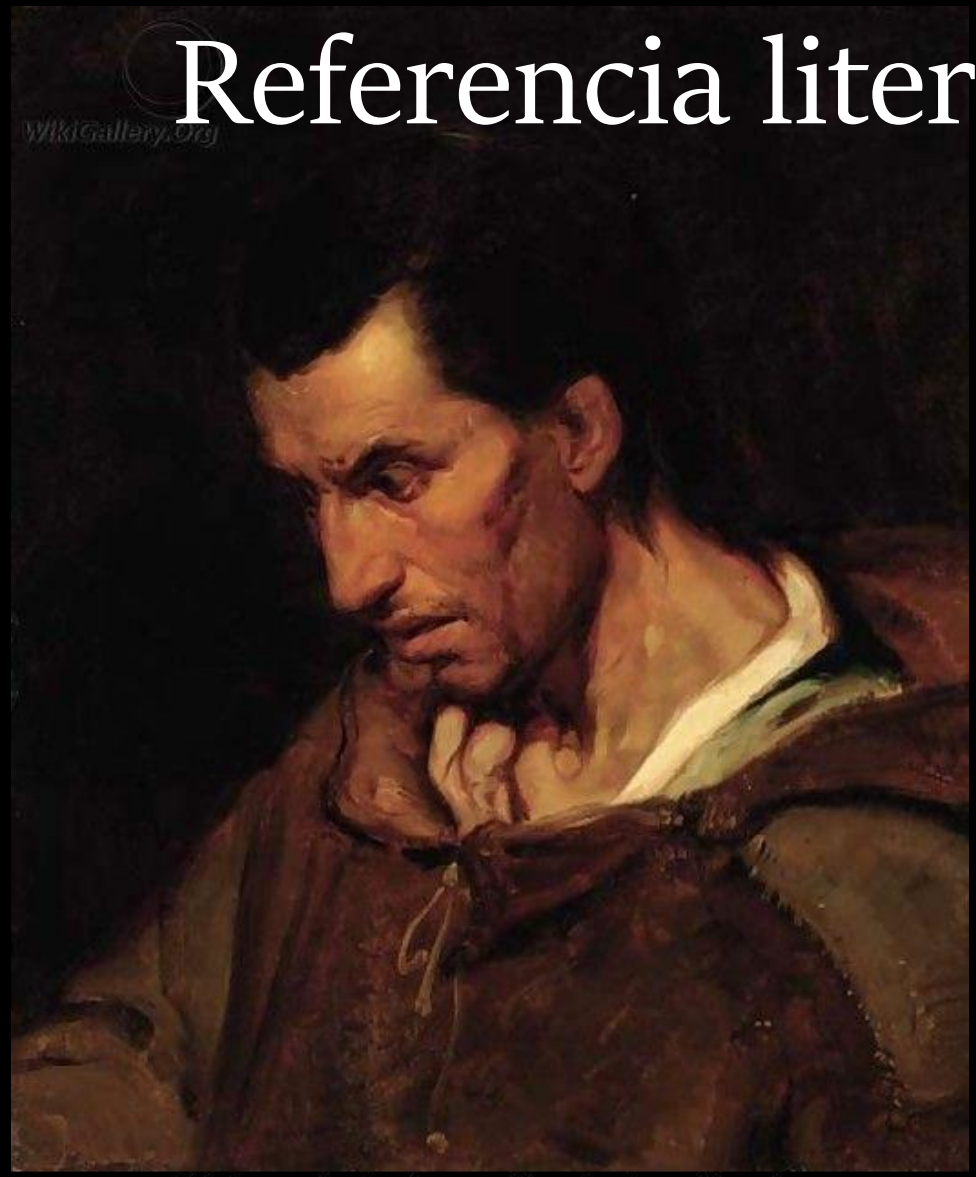
El cleptómano 1822
Théodore Géricault

Estudio de retrato
Théodore Géricault

Referencia literaria

Victor Hugo: El mendigo

Era un pobre que andaba en la escarcha y el viento.
Golpeé mi cristal; se detuvo delante
de mi puerta, que abrí con un gesto cortés.
Regresaban los asnos del mercado del pueblo,
con labriegos sentados en las toscas albardas.
Era el viejo que vive en aquella casucha
que está al pie de la cuesta, y que sueña esperando,
solitario, una luz de ese cielo tan triste,
de la tierra unos céntimos, el que tiende sus manos
hacia el hombre y las junta conversando con Dios.



Retrato de un hombre
Théodore Géricault

Dos caballos 1808
Théodore Géricault

Estudio en gris moteado 1824
Théodore Géricault

Cabeza de caballo 1815
Théodore Géricault

La balsa de la medusa 1819
Théodore Géricault

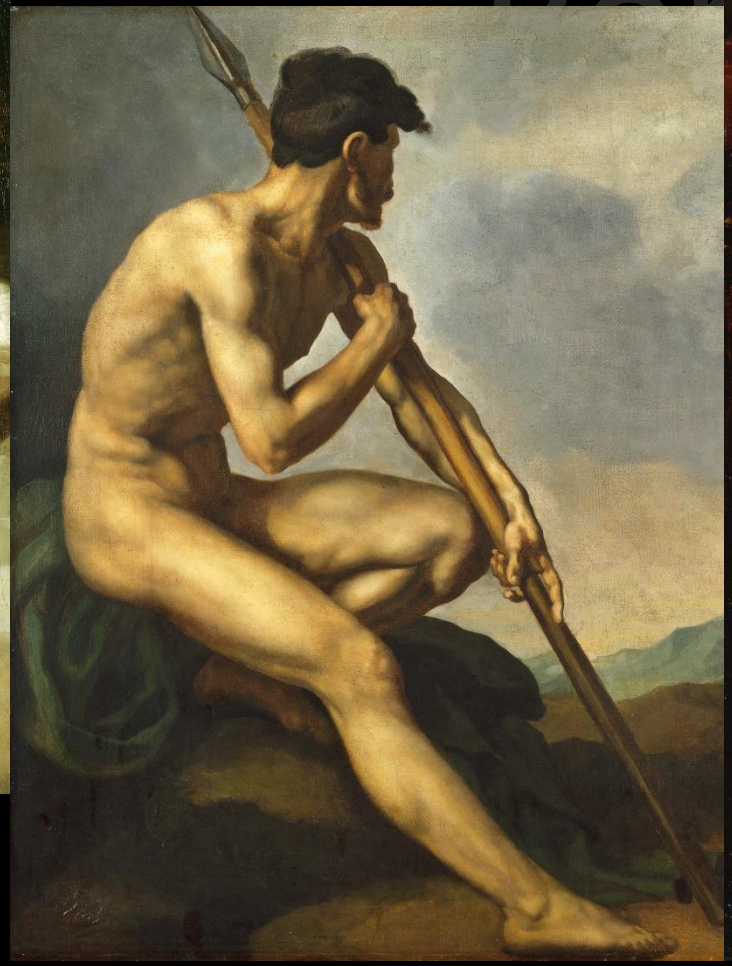
No sólo es correlato
de la naturaleza,
sino un discurso que
atiende el sentir
humano desde su
condición natural.

No es la realidad según
una naturaleza
referida por la belleza.

Oficial de húsares 1812 Théodore Géricault

Coracero herido 1812 Théodore Géricault

Cabeza de guillotinado 1815
Théodore Géricault



Guerrero con lanza Sin fecha
Théodore Géricault

Tres amantes Sin fecha
Théodore Géricault

Katchef Dahouth, Christian
Mameluke 1804
Luis Girodet-Trioson

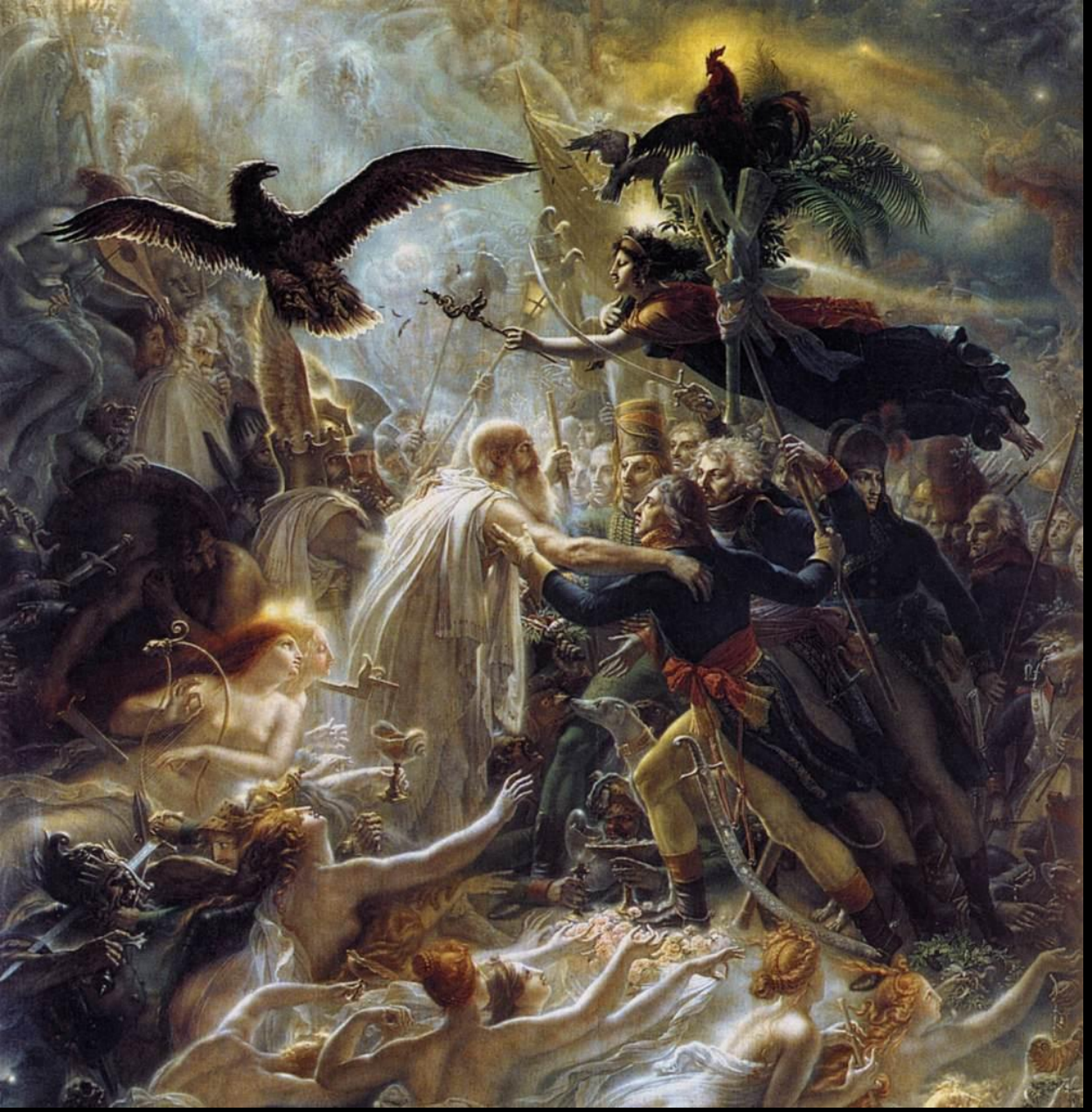
Hortense de Beauharnais 1809
Luis Girodet-Trioson

Mustapha Sin fecha
Luis Girodet-Trioson

Concepto de Otredad
(visión del otro)

Escena del Diluvio Sin fecha
Luis Girodet-Trioson

Revolución de El Cairo 1810
Luis Girodet-Trioson



Apoteosis de los héroes franceses que murieron por la Patria 1819
Luis Girodet-Trioson

Mademoiselle Lange en Venus sin fecha
Luis Girodet-Trioson

Reminiscencias

Romantici

Reminiscencias del neoclásico.

La idea de bosque
como espacio de reflexión.
(sólo algunos casos)

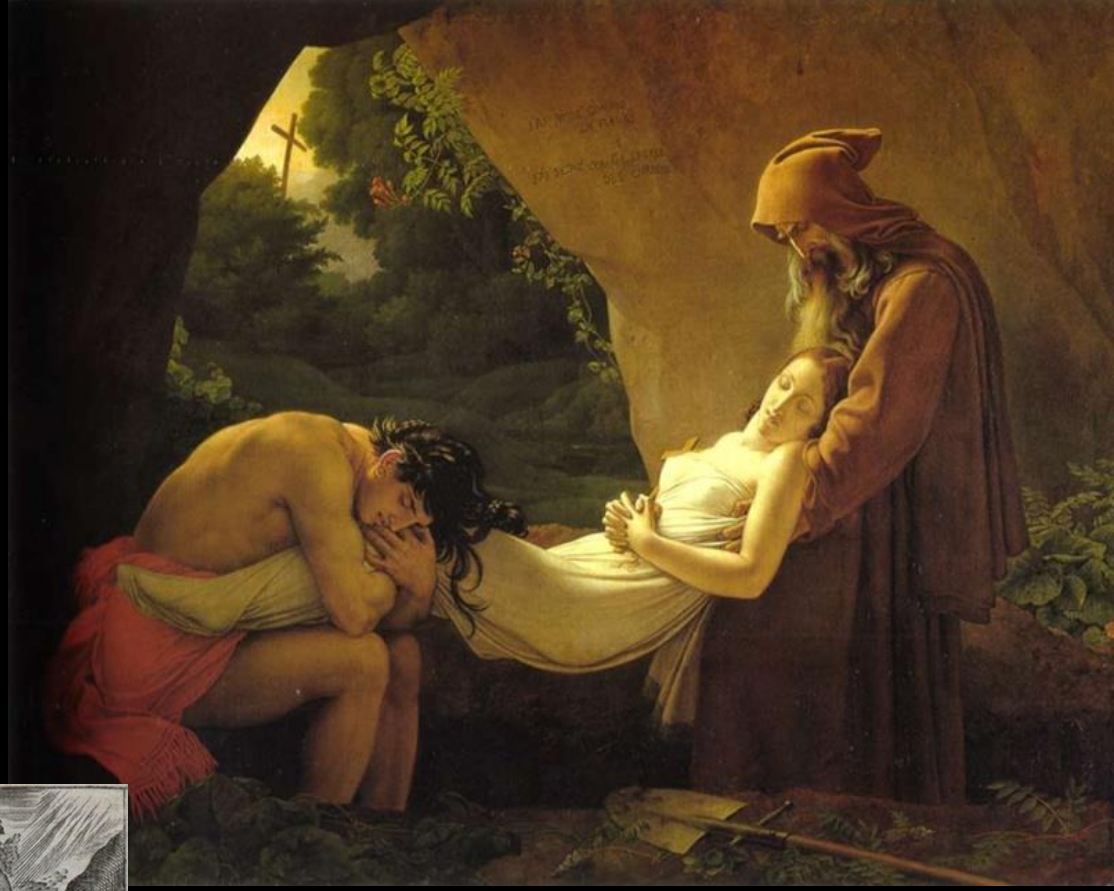
Reminiscencias de grabados
y pinturas del siglo XVII

Atala en la tumba 1808
Luis Girodet-Trioson

San ciriaco

Diego de borgraf

Pintura flamenca
en México XVII
(no romanticismo)



Reminiscencias

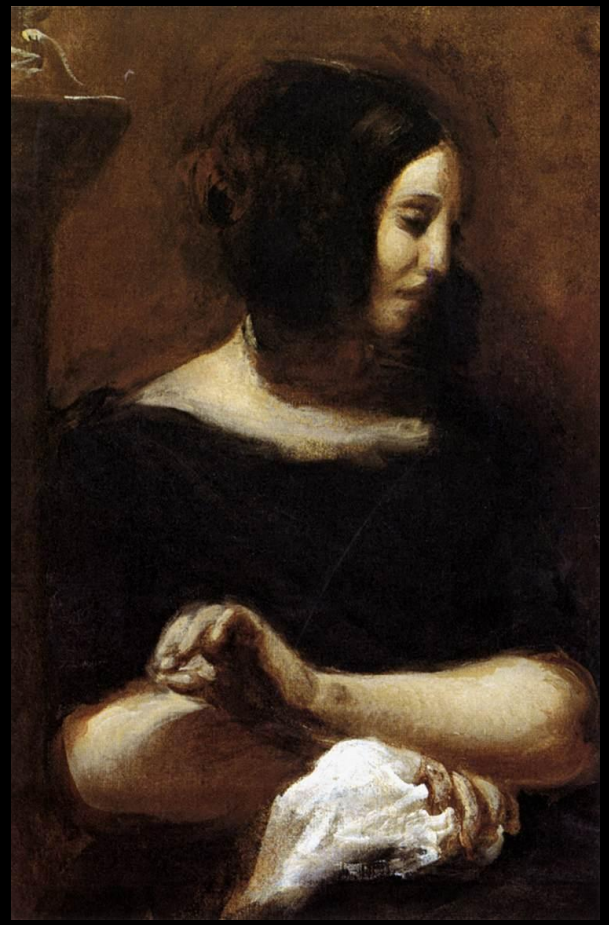
San ciriaco

Hieronymus wierix

Grabado XVI
(No romanticismo)

Huérfana en el cementerio
1824
Eugène Delacroix

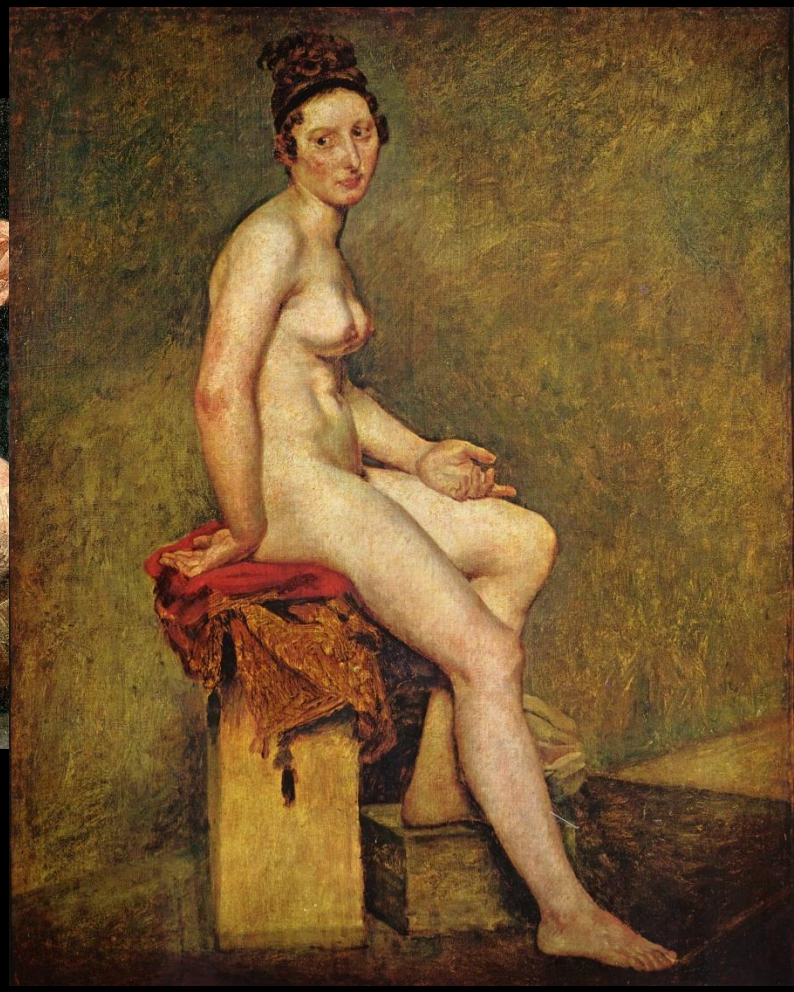
Retrato de Aspasie
Sin fecha
Eugène Delacroix



Retrato de George Sand
Sin fecha
Eugène Delacroix

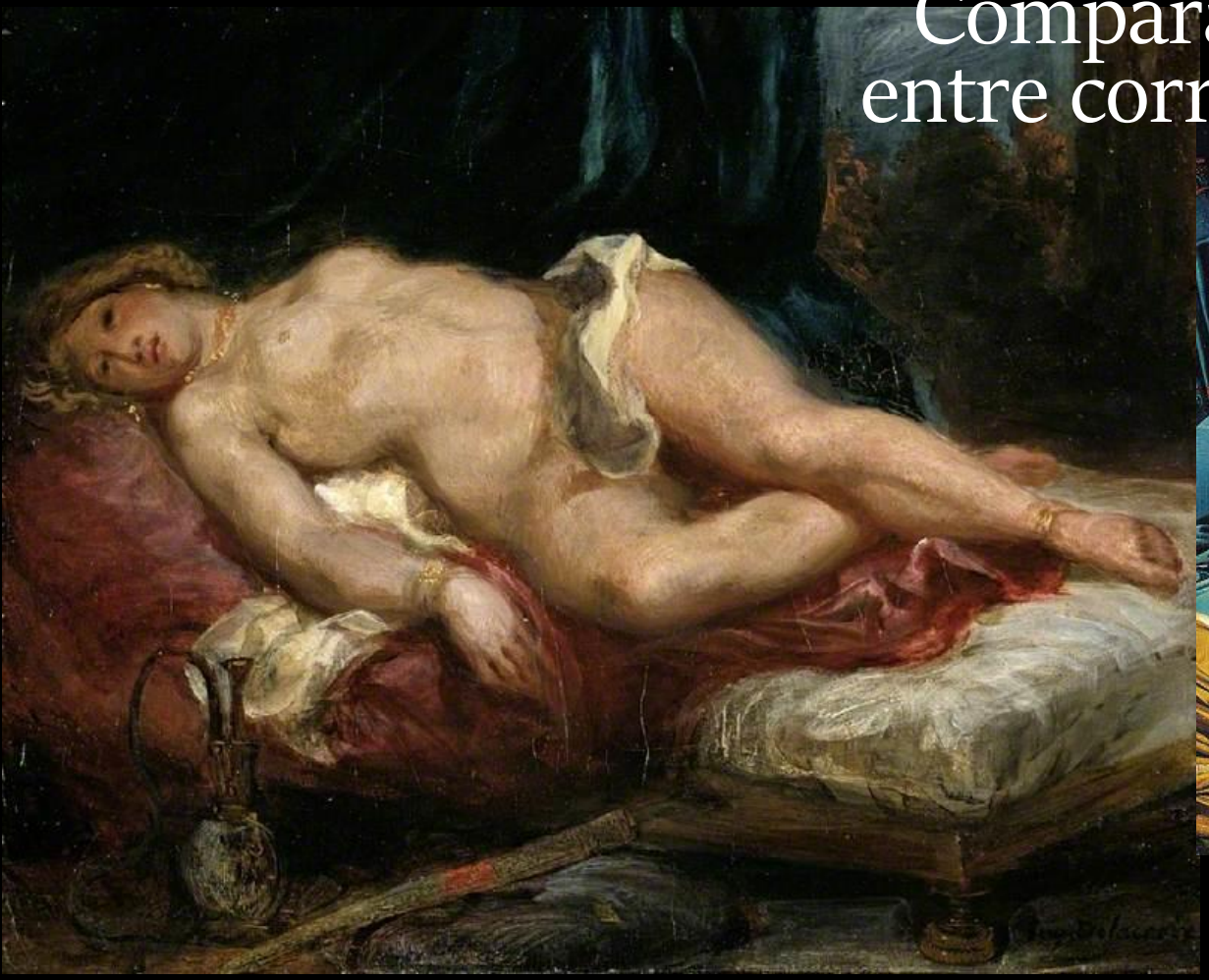
Odalisca recostada en el diván
Sin fecha
Eugène Delacroix

Mujer acariciando
Sin fecha
Eugène Delacroix

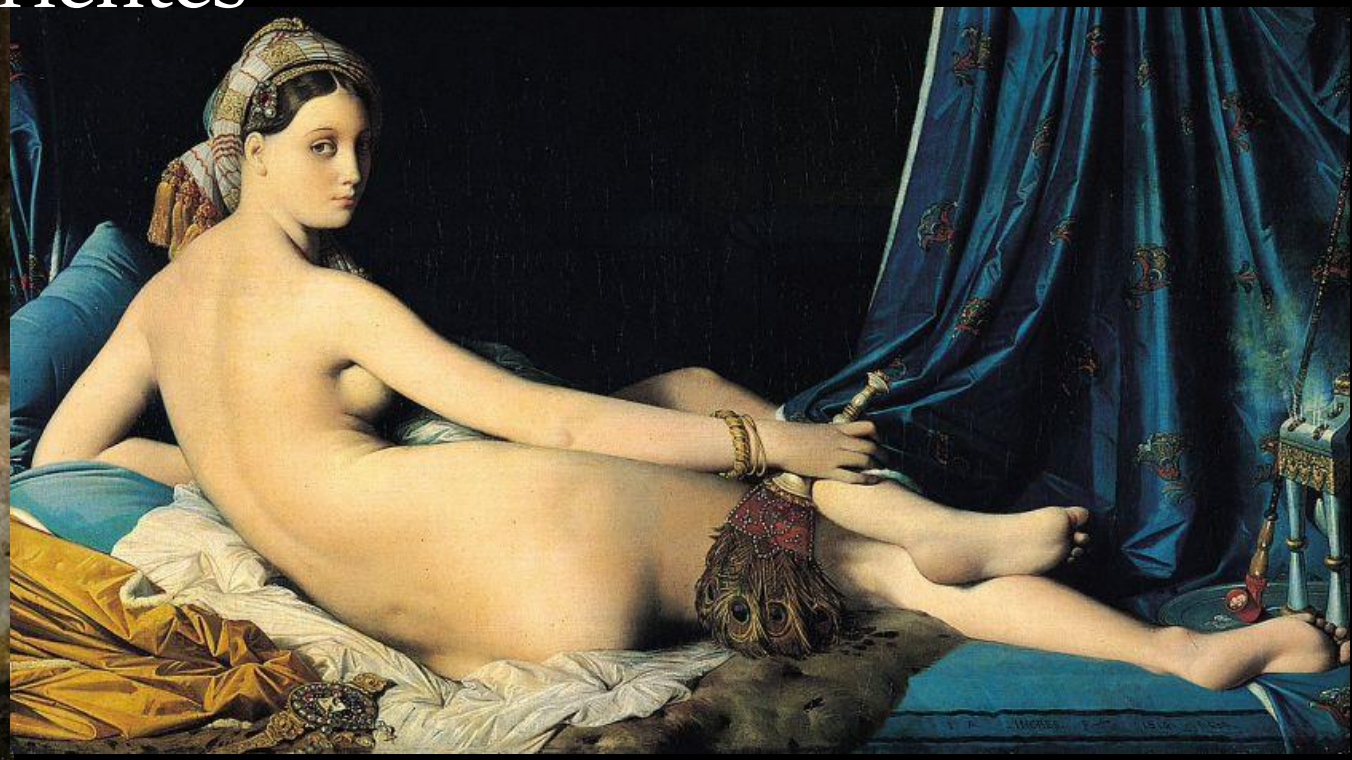


Señorita Rose
1824
Eugène Delacroix

Comparativa entre corrientes



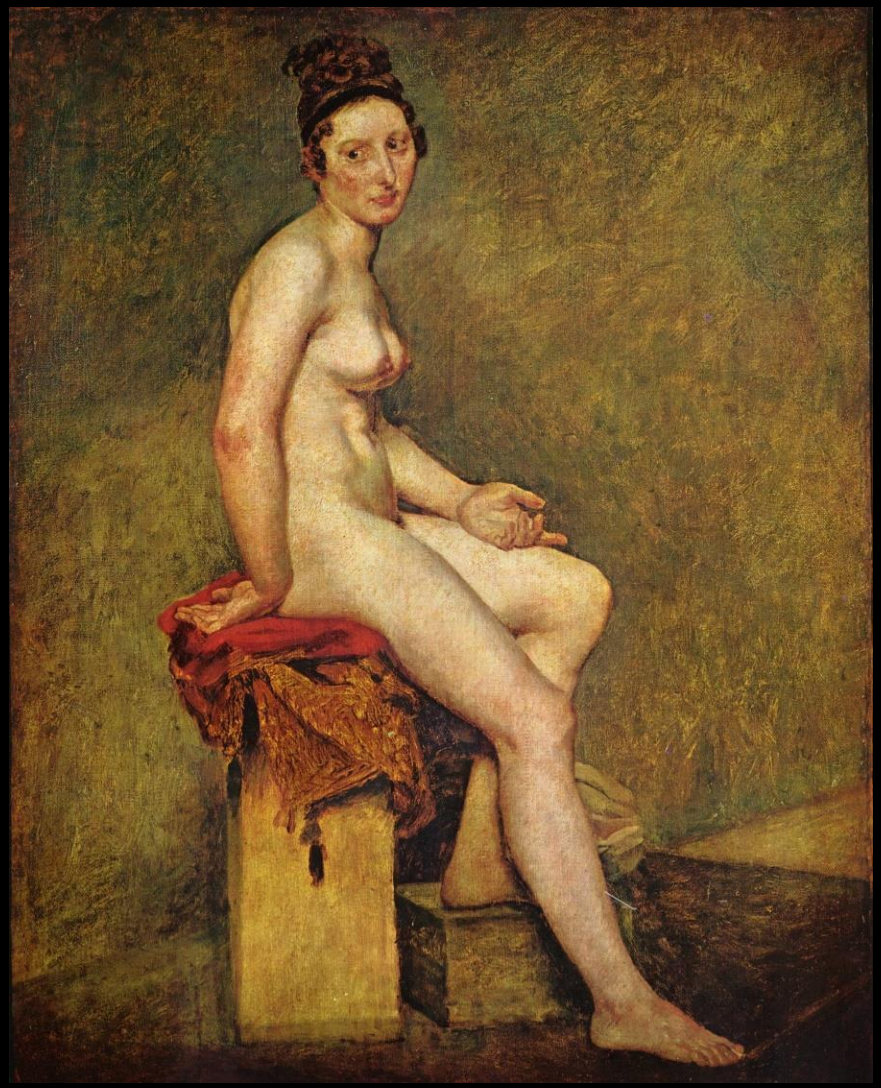
Odalisca recostada en el diván
Sin fecha
Eugène Delacroix
Romanticismo



Ingres
La gran Odalisca
1814
Neoclásico

Comparativa entre corrientes

Dominique Ingres
La bañista de Valpiçon
1808



Señorita Rose
1824
Eugène Delacroix

Caballo relinchando en la tormenta 1829 Eugène Delacroix

Árabes ensillando al caballo 1860 Eugène Delacroix

Otras características

No se debe ver como correlato (descriptivo), sino como un icono que alude al símbolo de la bestialidad humana, a veces pacífica otras enfurecida.

No es, como tal, un caballo, es un reflejo de la animalidad humana, es una ventana que me conecta con nuestra propia espiritualidad.

Tigre con tortuga
Sin fecha
Eugène Delacroix

Imaginación (romanticismo):

Posibilidad de evocar, de producir imágenes, independientes de la presencia de un objeto al cual se refieren

El paisaje es un factor moralizante

Árabe ensillando su caballo
1855
Eugène Delacroix

Identificación iconográfica

Dite (ciudad)

sexto Círculo Los herejes y paganos son quemados

quinto Círculo

Los coléricos y hoscos son ahogados

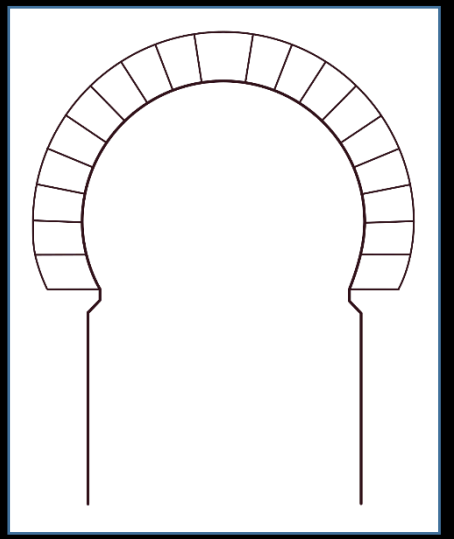
Estigia (Laguna)

Dante y Virgilio
1822
Eugène Delacroix

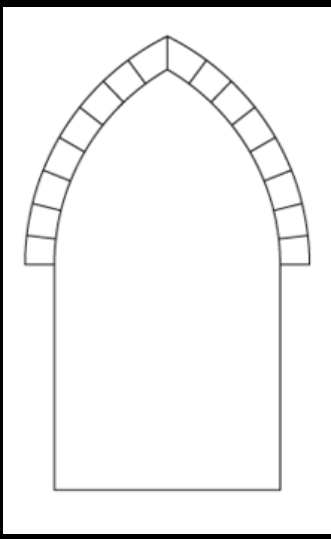
La muerte de Sardanápalo
1827
Eugène Delacroix

Lo bello es una propiedad del espíritu, de la conciencia. Lo bello es dependiente de la sensibilidad de cada individuo.

Este término está íntimamente ligado a lo sublime: «Bello y sublime son sentimientos que obedecen menos a la condición de las cosas externas que las suscitan, que a la sensibilidad peculiar de cada persona



Arco morisco
(arte islámico)



Arco apuntado
(reminiscencias góticas)

El sultán de Marruecos
1845
Eugène Delacroix

Uso del fez

Libertad guiando al pueblo1830
Eugène Delacroix

trabajador

Burgués

Niño

Héroe caído

moribundo

Guardia suizo

La Marianne/gorro frigio
(símbolo de los militantes)

Notre Dame

Niño

Estudiante

Coracero

Mujeres de Argel
1822
Eugène Delacroix

Referencias conceptuales

Lo pintoresco:

Se entiende como "**lo digno de ser pintado**".

Lo pintoresco se contrapone a la tradición del clasicismo, se busca lo exótico y lo raro.

Se busca el contraste de luces y sombras, lo abrupto del terreno, la vegetación, etc.

El mundo rural es su escenario predilecto, muestra interacciones entre las personas y la naturaleza (su naturaleza cotidiana).

La naturaleza:

Es el lugar horrible, silvestre, de poca accesibilidad. Sin intervenciones humanas y sin posibilidad de habitar

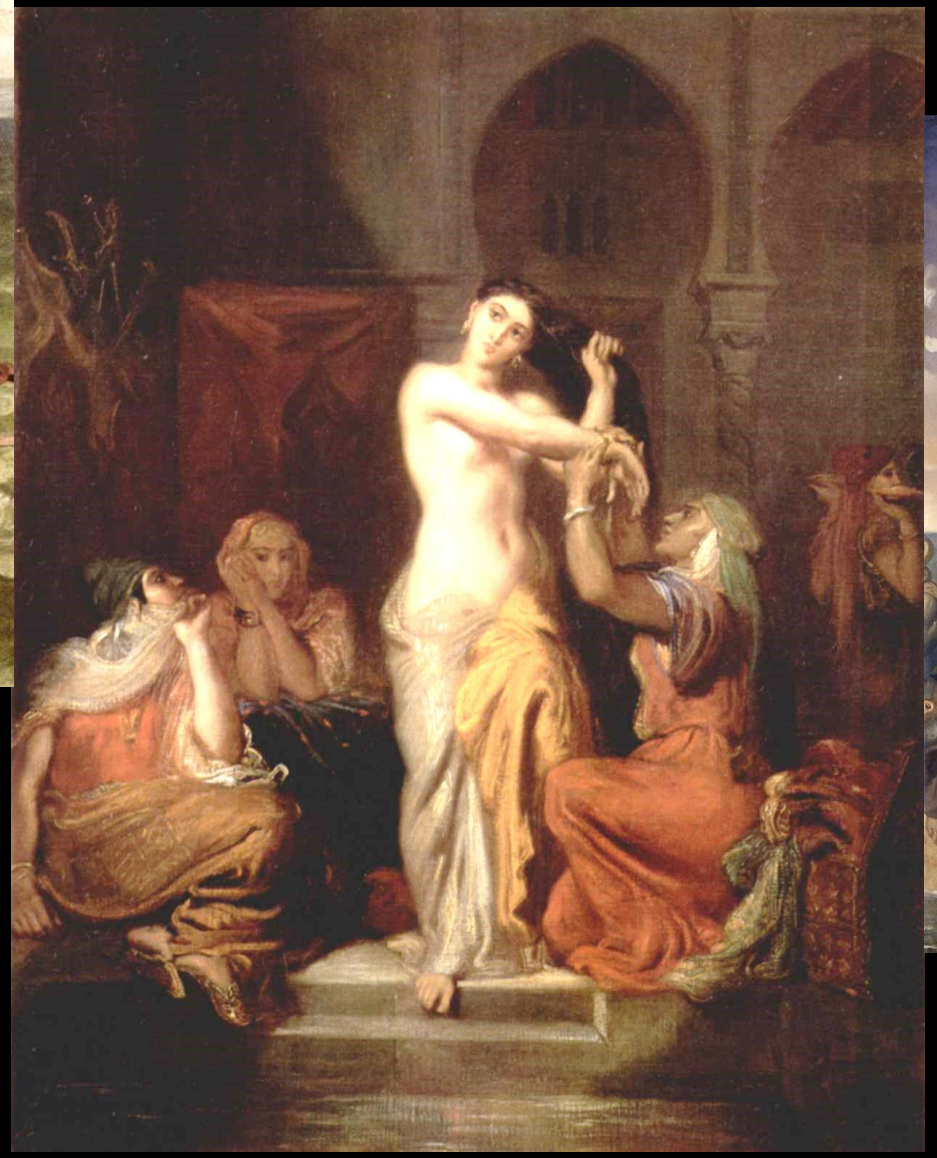
Abismo, mar, bosque, montañas

Provoca el sentimiento de formar parte de algo superior, de algo absoluto

Cristo dormido en
la tempestad
1853
Eugène Delacroix

Boda judía en Marruecos
1841
Eugène Delacroix

El naufragio de Don Juan
1840
Eugène Delacroix



Escena del harem,
dama mora en el baño
1854
Théodore Chassériau

Andrómeda encadenada
1840
Théodore Chassériau

Pintores Románticos: / **temáticas Pictóricas:**	Retrato en busto	Animales	Desnudos	Momento histórico	Escena mitológica
Théodore Géricault	Negritud Vejez Deterioro Sufrimiento Cansancio orientalismos	Salvajismo Fortaleza Belleza formal grandeza	Neoclasicismo Deseo Muerte Desenfreno cadáveres	Tragedia Muerte Desesperación desnudez	Tragedia Muerte Desesperación
Luis Girodet-Trioson	Negritud Vejez Deterioro Sufrimiento Cansancio orientalismos		Neoclasicismo Oscuridad	Tragedia Muerte Desesperación desnudez	Tragedia Muerte Desesperación desnudez
Eugène Delacroix	Naturalidad Oscuridad Etnicidad Semidesnudo	Salvajismo Fortaleza Belleza formal grandeza	Naturalidad Sentimientos Deseo Morbosidad Desgracia oscuridad	Tragedia Muerte Desesperación desnudez	Tragedia Muerte Desesperación desnudez
Théodore Chassériau	Naturalidad Oscuridad Vida cotidiana serenidad	Elemento complementario	Neoclasicismo	Vida cotidiana Sin exacerbación Desnudez Oscuridad orientalismos	Neoclasicismo Desnudez Tención

Esquema comparativo

Muebles

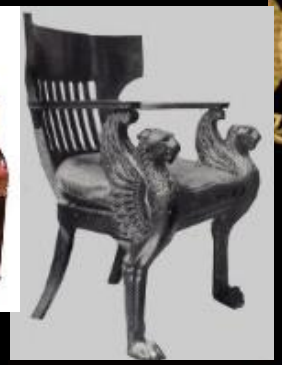
1750

1760

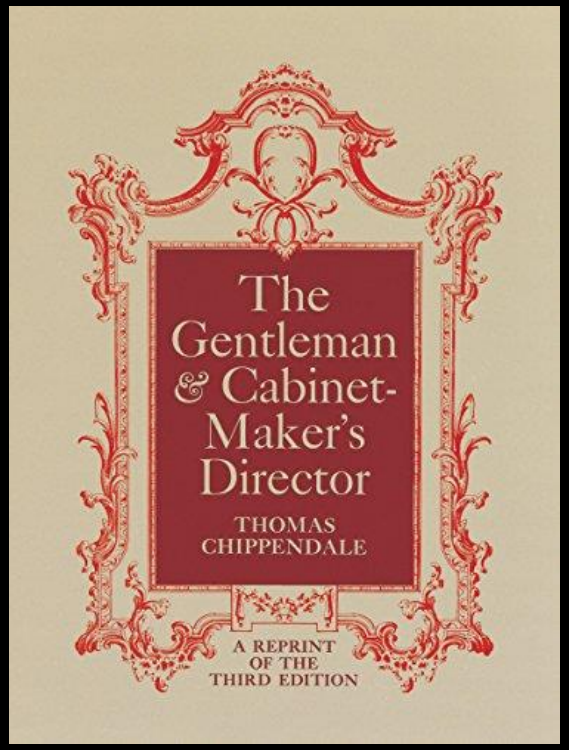
1800

Neoclásico

Romanticismo



Thomas Chippendale



Gentleman and Cabinet Maker's Director

Thomas Chippendale

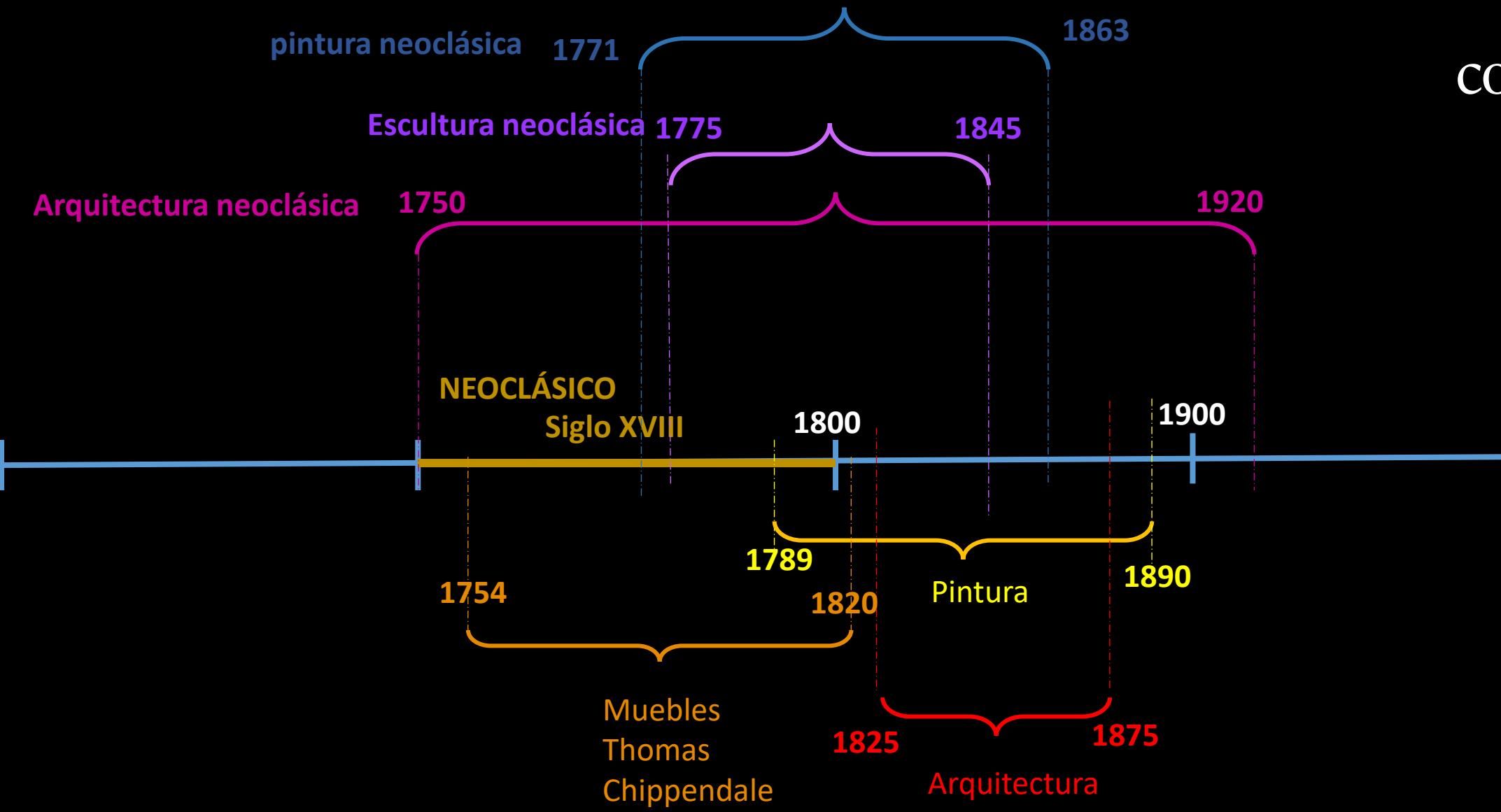
Ebanista inglés

Respuesta a los historicismos

No hay aportación A la estructura sino al decorado

Silla china Chippendale

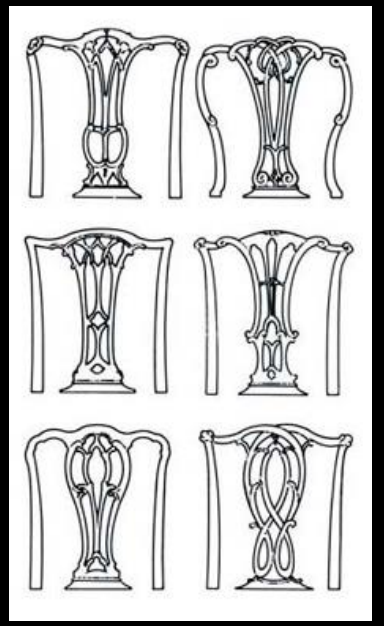
Esquema comparativo



Silla china
Chippendale

Silla gótica
Chippendale

Silla
holandesa
Chippendale
Pata cabriolé



COPYRIGHT
EICHHOLTZ

C
1

Harewood House, Inglaterra
1767-78

Burton Constable Hall, Inglaterra
1768-79

Grecia expirante entre las ruinas de Missolonghi
Eugène Delacroix
1826

Comparativa pictórica

Jaques-Louis David
Retrato de Madame Verninac

Comparativa arquitectónica

Comparativa en muebles

UNAM
FACULTAD
DE ARTES
Y DISEÑO

Romanticismo